

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

曹建华

CAO JIANHUA

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 曹建华 / 连辑主编; 曹建华著. —北京:

文化艺术出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5039-6251-6

I. ①中… II. ①连… ②曹… III. ①艺术—作品综合集—中国—现代 ②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J227

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第035183号

中国艺术研究院
艺术家系列

曹建华

主 编 连 辑

著 者 曹建华

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 周进生 陈散吟

整体设计 顾 紫

本册美编 丁智睿

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2018年1月第1版

印 次 2018年1月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 17.5

字 数 15千字 图片55幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6251-6

定 价 300.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

目 录

艺术自述

艺无止境 永在路上 \ 2

艺术作品

宝塔山延河水 \ 6

杨家岭毛泽东旧居 \ 8

延安颂 \ 10

延安纪行（一） \ 12

延安纪行（二） \ 14

圣地延安 \ 16

老南梁 \ 18

南梁记行 \ 20

包孕吴越 \ 22

拙政园记行 \ 24

寄畅园写生 \ 26

侵云图 \ 28

梅园天心台 \ 30

锁航要塞 \ 32

天下第二泉 \ 34

燕子洞 \ 36

山西青龙峡写生 \ 36

八仙峰 \ 38

九华山青龙背远眺 \ 38

云起白塔山 \ 40

鼇头渚纪游 \ 42

青山渔村 \ 44

山容水影图 \ 46

环县写生 \ 48

韩洼子 \ 48

上里塬（一） \ 50

上里塬（二） \ 50

渡鹤桥 \ 52

滴翠岩下秘云洞 \ 54

蕺蔬圃 \ 56

蝠池 \ 58

三只海鸥 \ 60

野趣 \ 62

教堂钟声 \ 64

班德教堂 \ 66

德国海滨圣地库伦斯堡之冬 \ 68

古城烟雨图 \ 70

希腊圣托里尼印象 \ 72

神钟山 \ 74

温泉飞瀑 \ 76

美丽的黑加仑种植园 \ 78

可可托海纪游 \ 80

山水家园 \ 82

崂山记游 \ 84

砥泊城远眺 \ 86

静影古刹图 \ 88

云台山记游 \ 90

云台山红石峡 \ 92

天坛山砥泊城 \ 94

仁寿山纪游 \ 96

拒马乐园纪游 \ 98

云中公园鸡公山 \ 100

山中岁月 \ 102

红色太行 \ 104

岚容山色 \ 106

创作思考

写生札记 \ 110

创作偶得 \ 119

路上感怀 \ 128

艺无止境 永在路上

伴随着对绘画的热爱，我一路走来，坎坷又幸运。

我祖籍陕西绥德，1959年9月出生在一个平凡的家庭。父亲是1941年参加革命的老八路，新中国成立后转业在地方工作；母亲是家庭妇女。在我的印象中，那时父亲百十元的工资，养活一家老小，日子过得虽然紧巴，但在母亲勤俭节约和精心操持下，家里还是蛮温馨的。小时候，我家邻居是一位中学老师，写得一手好字。父母觉得这是有文化的标志，很尊重他们，也督促我从小就开始照着家里一本黄自元字帖练毛笔字，至今我仍临池不辍。

“文革”开始，我上了小学。记得一次美术课是在体育课后，老师让同学们画跳木马，我画出了小朋友分腿跳跃的感觉。为此老师特地表扬了我，这激发了我学画的兴趣。后来读大学时，我才从教育心理学上明白了小孩越小越易学美术，表扬、鼓励会使他产生浓厚的兴趣，而兴趣则是最好的老师。1971年，我上中学，课余读物多为连环画。除了春秋、战国故事外，《孙悟空三打白骨精》《山乡巨变》《白毛女》等都是我临摹的范本。我们几个爱好画画的同学在老师的组织下成立了课外美术小组，写生临摹，办黑板报，画宣传画，充实而活跃。那时的中学教育是工农结合，我还在机械厂学过钳工和翻砂技术。业余时间我访师问友，练习书法绘画，并掌握了基本的色彩和素描技法。1976年中学毕业后，我在张掖农村插队，劳动之余，画画是我最大的爱好，占去了我大部分的农闲时间，农民群众的形象和劳动场面都是最好的模特，就是在春节放假也会叫上城里的同学给农民画像，并与乡亲们结下了深厚的情谊。

1977年，国家恢复高考，我考入西北师大美术系国画专业，系统学习了中国画、书法、中外美术史、美学等基础课程。1982年，我大学毕业分配到张掖市文化馆，除了定期绘制街头大型宣传画以外，就是搞群众文化辅导工作。期间我也当过市政协委员，参加过市工作组的到农村搞包产到户工作。在民间艺术普查中，我征集的剪纸作品还被中国美术馆收藏，被放大成中国艺术节巨幅招贴画。逢年过节，文化馆都要搞展览、猜灯谜，我还绘制了许多彩灯谜面。随着改革开放，文化馆要创收，我也临摹复制过一些敦煌壁画和画像砖图案，出售给游客。工作期间，我接到的最大任务是给甘州市场绘制大

型高温釉壁画《丝路盛景图》，160平方米的壁画再现了隋炀帝出席当时在张掖举办的“世博会”的盛况。创作稿审查通过后，我去山东淄博烧制，同时学习了釉变陶艺技术。遗憾的是，壁画在旧城改造中被拆毁，而我画瓷的兴趣一直保持着，也曾去景德镇、云南建水等地考察创作。

我本来是学人物画的。读大学时，通过我的班主任老师肖树春介绍认识了著名人物画家卢沉、周思聪老师（肖与卢是大学同学），卢、周两位老师的人品、画品、学养在画界颇有盛誉，也是我崇拜的偶像，对我的艺术人生影响和帮助很大，也使我早早地在心灵深处就埋下了用一生表现西部河山的情结和信念。1985年，卢沉老师推荐我到中央美院研修，也就是从那时起我开始涉猎山水画，曾得到过李可染、何海霞、梁树年、黄润华、龙瑞、王镛等老师的帮助，书法方面得到了启功、沈鹏等高手的教诲和点拨。在李可染先生家，我亲聆大师授课指点，一个“慢”字对我的绘画用笔用墨启示很大。可染大师“从生活中和写生中寻求出路”“为祖国河山立传”的朴素感情和思想也影响了我。1990年，甘肃画院成立，由于之前我的作品曾入选第六届全国美展、前进中的中国青年美展、全国第二届新人新作展等全国性展览，并获甘肃省1980—1984年度甘肃美术优秀奖，承蒙画院领导毛敌非、李宝峰先生的赏识，他们把我调到甘肃画院从事专业创作。1993年前后，我把主要精力放在了山水画创作研究上，走遍了陇原大地的沟沟坎坎。清明朗丽、浑厚苍莽、忽隐忽现、五色斑斓的自然景观与历史记忆是我寄情陇右、创作西北山水画的出发点。期间我创作的山水画作品《陇上千古山一色》入选中国美协主办的全国首届山水画展；《陇右漫记》入选由文化部主办的“1998 中国国际美术年——当代中国山水画·油画风景展”；《陇上放歌图》入选第九届全国美展；《陇山纪游》入选首届全国画院双年展，等等，并两次获甘肃省敦煌文艺奖。2004年，中国艺术研究院首次招收美术学实践类博士研究生，我有幸考上龙瑞先生的山水画博士生。三年的学习研究和创作，见到名画必仔细观览，遇到高手也问究其理法、画法，师古人、师造化、师我心。在完成博士论文及其答辩后，我顺利获得了博士学位，并获得研究院“科研之星奖”。

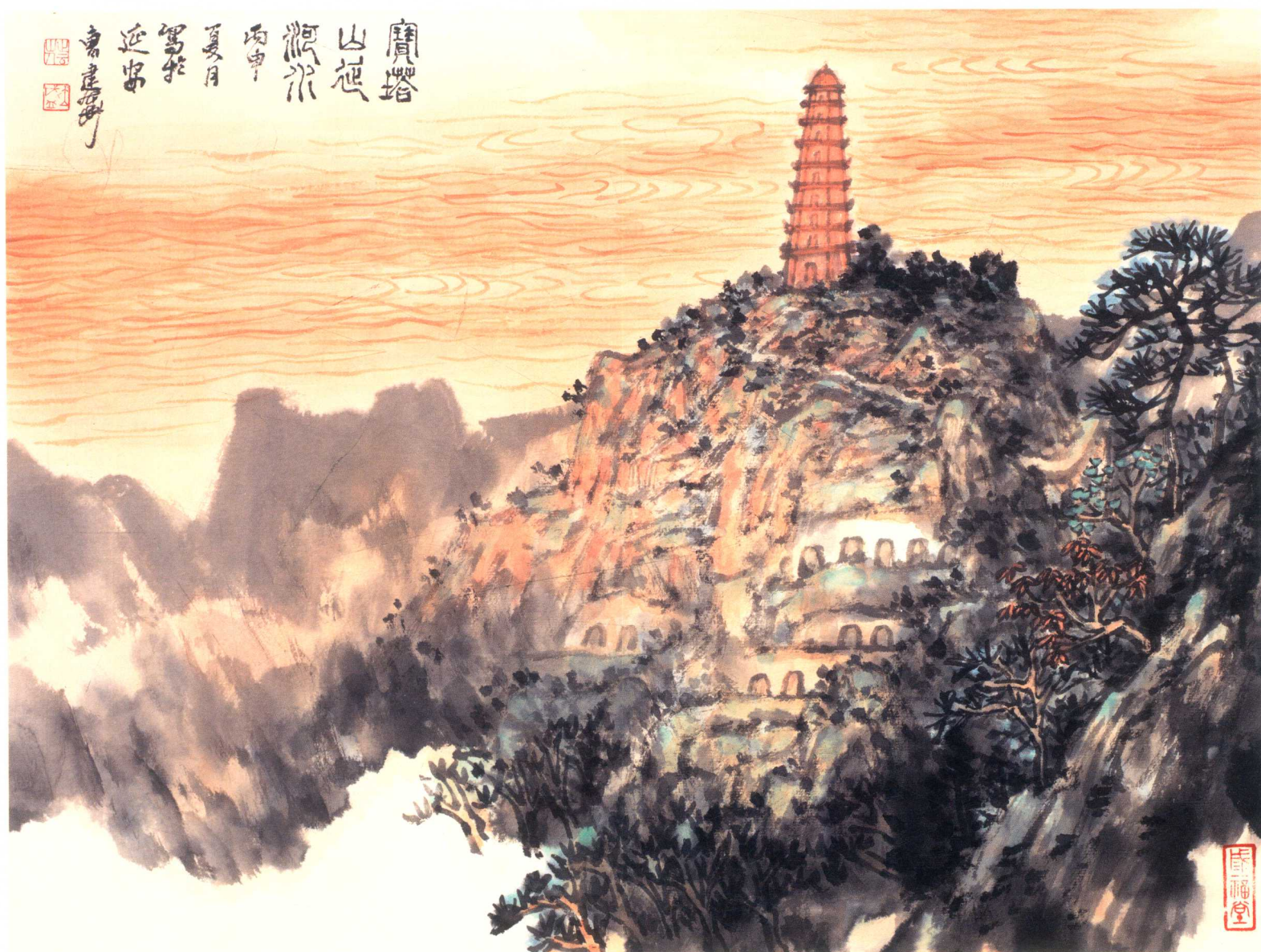
现在我又到了新的工作岗位。回想我的从艺经历，在决定我命运的各个时期，有许

多幸运和境遇。倘若没有改革开放和高考制度的恢复，我不会上大学，走上美术之路；倘若没有周思聪、卢沉先生的推荐，我去不了中央美院学习；倘若没有李宝峰、毛敌非先生的赏识，我到不了甘肃画院；倘若没有龙瑞先生的厚爱，我也成不了他的博士生。在此，我要感谢给予我帮助的朋友和老师。我希望毕生珍惜时间，因我失去了“文革”的十年，又赶上了20世纪80年代解放思想、反传统、全盘西化的十年，使我对传统文化的研究缺失了一大块，时不我待。我对政治不感兴趣，至今未参加任何党派，一来是怕浪费时间，二来喜欢寄情山水，觉得艺术可以超越于政治，所以单位让我去新疆挂职，我也推辞没去。我的生活能力差，自知在政事上不会有所作为。但我对艺术却执着追求、刻苦勤奋，对绘画和书法都很热爱，先拜周思聪、卢沉、王明明诸先生学习人物，后执弟子礼于龙瑞先生门下，研习黄宾虹而“尊古法制”上溯宋、元、明、清。对于中国画的学习，可谓高山仰止，而我现在只走到了山脚下。我时常对朋友说，对画家而言，博士什么也不是，只是多了几年读书的学习经历，画家最终还得靠作品说话。

我博士毕业分配至文化部中国艺术研究院，现为中国画院专职画家。中国画修养身心，追求内美，在多次赴欧洲考察学习、参加文化活动和举办展览后，我对中西绘画传统也有了较为清醒的认识，对中华文化的复兴更加坚信和自觉。艺途无止境，我还要继续跋涉。

宝塔山延河水

纸本设色
35cm × 46cm
2016 年

杨家岭毛泽东旧居

纸本设色

35cm × 46cm

2016 年

楊開道先生釋東麓舊居
此地是毛澤東和彭德懷主
張活學活用一切反動派都是
帝老虎在湖南論新的地方
丙申夏月寫於
曹建修

曹建修

延安颂

纸本设色

28cm × 52cm

2016 年

